

خواندنی‌هایی درباره ساختن انیمیشن تصاویر زنده

رویش بزی کشیده بودن. کافی است سفال را آهسته در دستمان بچرخانیم تا در پنج تصویر داستان بزرگ بینیم که خوش حال می‌پردد، می‌جهد، به سمت درختی می‌رود و در آخر نتیجه زحماتش را می‌بیند و از برگ‌های سبز درخت می‌خورد. کل داستان شاید به اندازه‌ای که انتظار داشتید، شگفتانگیز نبود. اما کوک سفالگری را تصور کنید که شش هزار سال پیش در معازه‌ای کار می‌کرده است. او کسل از کار خسته‌کننده‌اش، سفالینه را برداشته و سعی کرده روزش را هیجان‌انگیزتر کند و بعد... بومب، یک اختراع خارق‌العاده!

مانندی دانیم شش هزار سال بعد کدام‌یک از شما بی که این پرونده را خواندی، جرقه‌های توی مغزان روشن شد و به سمت خلق یک اختراع خارق‌العاده رفتید. برای همین هم در این پرونده از انیمیشن و اتفاق‌های عجیب غریب بین اینماتورها حرف می‌زنیم تا شاید فقط یک جرقه، یک جرقه به انداره این چند صفحه، در ذهنتان روشن کنیم، تیم رشد امیدوار است، تاریخ‌ساز باشید...

عددی می‌گویند دنیا هرچه از علم و هنر دارد، مدیون ماست. چون ایرانی‌ها «استارت» همه آن‌ها را زده‌اند! ما مثل آن عده نیستیم، درمورد اینکه دنیا مدیون ماست یا نه هم فعلاً نظری نمی‌دهیم. اما اگر خیلی وطن‌برستانه به موضوع نگاه نکنیم، درمورد یک موضوع می‌شود با قطعیت موضع گیری کرد: خانم‌ها و آقایان! اولین انیمیشن دنیا را ما ایرانی‌ها ساختیم!

همه ما یک انیمیشن‌ساز درون داریم. تقریباً همه ما سر زنگ‌های خسته‌کننده کلاس، گوشة دفترمان را به یک استودیوی خانگی تبدیل می‌کنیم و به امید رسیدن به مرحله آخر، مرحله‌ای که جادو در آن اتفاق می‌افتد، روی لبه تک‌تک برگ‌ها نقاشی می‌کشیم. اولین انیمیشن دنیا هم همین طور ساخته شد. بین ۱۵۰ هکتار خربه مدفون زیر خاک، جایی در میان باقی‌مانده‌های شهر سوخته، سفالینه‌ای پیدا شد که

ذهن داشت، فکر کرد که توانست بالاخره با دیزني همکار شود و دنیای خودش را به همه دنیا نشان دهد.

نگویید امکانات ندارید، وقت ندارید، پول به قد خردین قلم نوری ندارید، دسترسی به کلاس‌های انیمیشن و نرم‌افزارها ندارید و ... وقت‌های بی‌کاری و بی‌حوصلگی سر کلاس‌های خسته‌کننده آخر ساعت، یک دفتر پربرگ و دو خودکار آبی و قرمز هم کفایت می‌کند. گوشة برگ‌های دفترهایتان را بینید، وسوسه‌کننده نیست؟ داستانتان را فریم به فریم بکشید. نقاشی هم نمی‌خواهد، همان چشم چشم دو ابرو و چند خط برای بدن کاراکتر کفایت می‌کند.

الان دوربین‌هایی در گوشی‌های فضقلی ما جا داده‌اند که صدها بار از دوربین‌های زمانه‌ای که والت دیزني در آن زندگی می‌کرد، قوی‌ترند، ما الان رایانه داریم، اینترنت داریم، دسترسی‌مان به بهترین کتاب‌های دنیا باز است پس چرا نشسته‌ایم؟

والت دیزني کم شکست نخورد تا بالآخره توانست شاهکاری به اسم میکی ماؤس خلق کند و از ورشکستگی نجات یابد. اندرو استنتن قبل از خلق «داستان اسباب‌بازی‌ها» چند سال صرف تحقیق و

طرز تهیه انیمیشن

مواد لازم

۱. تخلیل به مقدار لازم؛
۲. طراحی: یک نقاشی غذاخوری این‌ها ساده‌ترین موادی هستند که در دست‌وibalatan پیدا می‌کنند. اینماتور شدن کمی استعداد نقاشی می‌خواهد و تخلیلی که خوب کار کند. نه اینکه فکر کنید، حالا که نمی‌توانید «مونالیزا» بکشید و مثل تیم برتون فکر کنید، باید پا پس بکشید. نه! تیم برتون هم اول مثل شما بود. برتون اوایل جوانی نقاشی‌ها و کمیک‌هایی که در خانه کشیده بود، برای «استودیوی دیزني» فرستاد و آن‌ها یک‌چیز با این مضمون گفتند: «تیم عزیز، کارت قابل تحسینه، ولی ما نمی‌توانیم کاریشون کنیم!» برتون هم تصمیم گرفت چند سال بزرگ‌تر شود. تیم بزرگ‌تر شد و این‌قدر نقاشی تمرین کرد و این‌قدر روی دنیایی که در

دیرین... دیرین!

پیکاسو، آبرت اینشتین، ابوعلی سینا، نظامی گنجوی، پروفسور سمیعی و... فکر می کنید چرا اسم این افراد در تاریخ مانده است؟ چرا هنوز در همین تئاتر شهر خودمان نمایش نامه های شکسپیر اجرا می شوند؟ چرا به افتخار مولانا بزرگداشت برگزار می کنند؟ احتمالا در تلویزیون، هواپیما، اینترنت، سینما و... مجموعه کارتون های دیرین دیرین، حیات و حشر و بر همگان واضح و مبرهن است را دیده اید. علی درخشی، نویسنده و کارگردان این مجموعه اینیمیشن ها، با وجود اینکه پیکاسو با آبرت اینشتین نبوده، اما راه و روش ماندگار شدن را بد بوده است و می خواهد در این چند صفحه خلاصه ای از جریان موقفيتیش را برای ما بازگو کند. پرونده این شماره «اکسپری جاودانگی» است. فوت کوزه گری این بروندۀ را از دست ندهید، حتی اگر هیچ علاقه ای به اینیمیشن ندارید!

در نشريه های «طنز» و «کاريکاتور» باعث شد، در چند نشریه دیگر کار پیدا کم. اما نداشتمن اعتماد به نفس لاقل ۱۰ سال پیش رفتم را به تأخیر انداخت. من همان موقع هم می فهمیدم بعضی از تصویر گرها بد کار می کنند. می فهمیدم بچه ها آن شکل از تصویر گری را دوست ندارند. می فهمیدم مجله ها به تکرار افتاده اند. اما جرئت تغییر دادنشان را نداشتمن. برای ماندگار شدن در تاریخ باید فرمول های رایج را به هم زد. مطمئن باشید، گالیله و بتهوون هم اگر همان کاری را می کردند که موسیقی دان ها و دانشمندانهای قبل از خودشان کرده بودند،

اینده پسرشان انجام دادند. اما من دو هفته بعد از نجار بودن تصمیم خودم را گرفتم؛ باید نقاش می شدم.

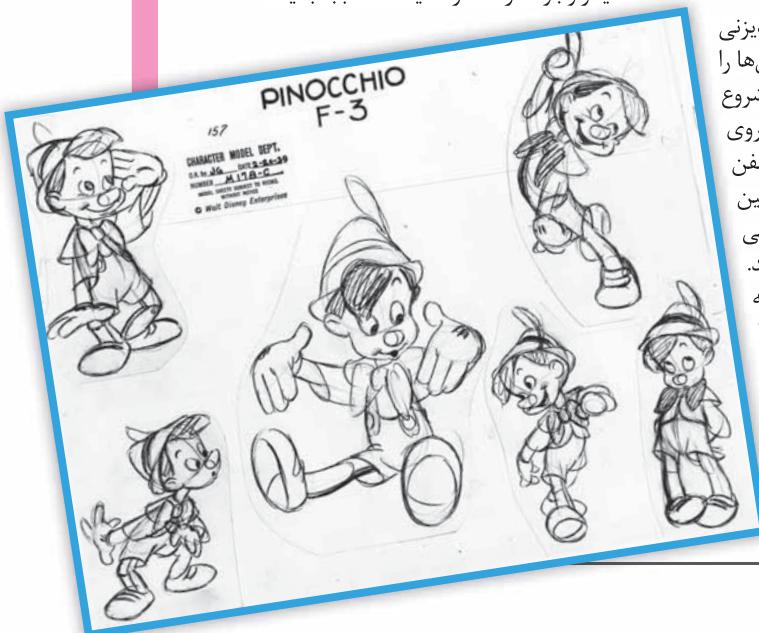
این اعتماد به نفس لعنتی

وقتی به گذشته فکر می کنم، می گویم شاید اگر پای اعتماد به نفس وسط نبود و از همان سال های اول کار خودم را می کردم، تا الان بازنشسته می شدم. جواد علیزاده، با چاپ کاريکاتور های نوجوانان در یک مجله پرطرف دار، اعتماد به نفس ماراهزار برابر کرد. وقتی ۱۶ سالم بود نشريه ها اعتبار زیادی داشتند و چاپ هم زمان سه کاريکاتورم

مسیرم عوض شد، برگشت

از همان بچگی عاشق نقاشی بودم. همه بچه ها نقاشی را دوست دارند، اما علاقه به نقاشی با من بزرگ شد و یک وقت به خودم آمدم، دیدم مادر نگی و کاغذ از هر چیزی بیشتر دوست دارم. خانواده از دیدن رفت و آمد زیادم با این دو موجود انتزاعی احسان خطر می کردند. می خواستند برای آینده ام تصمیمی جدی بگیرند و همین هم شد که برای کار به یک مغازه نجاری معرفی ام کردند. آن زمان که هنوز مدرک گرایی های افراطی رایج نبود پدر و مادرم درست ترین کار ممکن را برای زندگی

داشته باشید؛ شما می توانید هزار جور جشنواره دوسالانه پویانمایی، فیلم صد، خانه سینما و جشنواره های فرهنگی دیگر وجود دارند. تا زدهای دست بجهانید...

راضی کردن تهیه کننده ها کرد. تیم برتون هم اویل کارهایش را جدی نمی گرفتند. ولی می دانید چه چیزی باعث می شد ادامه دهند؟ عشق به دنیای فانتزی که در سرشار داشتند. اگر کمی در اینترنت بچرخید ا töدهای اولیه نقاشی های دیزنی را پیدا می کنید. عکس های ساخته شدن اولین اینیمیشن ها را می توانید ببینید. دست به کار شوید: از جشم چشم دو ابرو شروع کنید، و بعد به جای گوشة دفترها، دنیا بتان را فریم به فریم روی کاغذ A4 بکشید. از هر صفحه عکس بگیرید. اینکه دوربین تلفن همراهتان چقدر ضعیف است، مهم نیست. اگر نمی توانید دوربین تلفن همراهتان را ثابت نگه دارید، برايش با وسائل دم دستی پایه موقت بسازید. با چراغ خواب نور پردازی تان را تکمیل کنید. با یک رایانه معمولی عکس ها را کنار هم بگذارید. این همه نرم افزار تدوین رایگان در اینترنت پختش شده. فقط یکی را بردارید و مشغول شوید.

ساختن اینیمیشن راحت نیست، اما اگر واقعاً دوستش داشته باشید، عاشق دنیای فانتزی باشید و بخواهید بقیه هم ببینند که دنیا از دید شما چقدر فوق العاده است، باید صبر

هیچ وقت تاریخ موسیقی و علم تغییر نمی‌کرد. اعتماد به نفس مهوره گم شده من در سال‌های اول کارم بود.

با زبان دلت بگو

ریزه‌خواری همیشه بد نیست؛ تصویرگری، نویسنده‌گی، کارگردانی. من به تمام رشتلهای مرتبط به علاقه‌نامه خاک زدم و برای رفتن سمت هر کدامشان، یکبار از صفر مطلق شروع کردم. اینکه شما عاشق شیمی باشید اما هم‌زمان از هنر بدtan نیاید خودش یک هنر است. افرادی مثل اینشتن فرمول ریاضی را حل نمی‌کردند، تصویرش را جلوی چشم‌شان می‌دیدند. جهان مدرن جهان علوم ترکیبی است. در جهان فعلی، فیزیک به زیست ربط دارد، ریاضی به دینی، هنر به باستان‌شناسی، باستان‌شناسی به نجاری، و نجاری به هنر... پس دلیلی ندارد از قاطی کردن علوم مختلف بترسیم. گاهی آش‌هایی که مزه کتلت می‌دهند،

عجایب انیمیشنی

پنج‌انگشت، چهار انگشت دارد! مورد دیگری که قابل توجه است، دستکش بعضاً سفید شخصیت‌های است. در ابتدای طراحی میکی ماوس و دوره اینیمیشن‌های سیاه و سفید، غالباً اعضای بدن میکی سیاه بود. سپس لباس‌های شخصیت به رنگ سفید درآمد و در خیلی از تصویرها موقعیت دقیق دست‌های میکی ماوس مشخص نبود. به خاطر همین، در بهروزسانی شخصیت او تصمیم گرفته شد، دستکش بپوشد. از طرف دیگر، برخی معتقد بودند که به تصویر کشیدن ناخن‌های شخصیتی که حیوان است، او را خشن می‌کند. با همین دلایل، به دست داشتن دستکش سفید به رسمی میان شخصیت‌های کارتونی بدل شد.

از نظر تأثیرهای پژوهشی - روان‌شناسی

تأثیر اینیمیشن‌ها و شخصیت‌های ایشان در زندگی ما بیشتر از آن است که فکر می‌کنید. آنقدر که چند بیماری را با توجه به قصه‌های ایشان نام‌گذاری کرده‌اند. البته تعدادی به طور رسمی کاربرد دارند و تعداد دیگری در فرهنگ عامه با این نام‌ها جا افتاده‌اند. اما بد نیست در این صفحه چند نمونه از این بیماری‌ها را هم مرور کنیم:

از نظر شکل ظاهری
در اینیمیشن‌ها، مو نقش بسزایی را ایفا می‌کند. مثلاً برای طراحی شخصیت سالی در «کارخانه هیولا ۱۳۰۰»، ۲۳۰۰۴۱۳، به صورت تکی طراحی شد؛ در اینیمیشن «راپونزل» ۲۰۱۰ برای شخصیت اصلی این کارتون پر طرف‌دار ۲۷۰۰۰ عدد تار مو به صورت جداگانه طراحی شد. این در حالی است که فقط چند سال بعد از آن در اینیمیشن «یخ زده ۲۰۱۳»، برای شخصیت السا، ملکه یخ، ۴۲۰۰۰ تار مو طراحی شد. جالب است بدانید که به طور متوسط هر فرد بر سر خود چیزی حدود ۱۰۰۰۰۰ تار مو دارد!

از نظر طراحی دستها
حتماً دقت کرده‌اید که اغلب شخصیت‌های کارتونی، چه عروسکی و چه اینیمیشنی، چهار انگشت دارند. یکی از دلایل اصلی این مدل طراحی کاهش هزینه‌هاست. زیرا تناسب‌بندی میان پنج انگشت و جنثه نحیف کاراکترها کار بسیار سختی است و مسلمًا زمان و هزینه بیشتری می‌برد. (عموماً شخصیت‌های کارتونی نسخه ساده‌شده‌ای از مشابه واقعی خود هستند. بنابراین بیننده اذیت نمی‌شود که ببیند شخصیت به جای

لذت بردن از زندگی خانوادگی، کار و حتی فرصت لذت بردن از علاقه افراطی ام به اینیمیشن را نداشتم، اما مثل یک ماشین که تا وقتی بنزین دارد جلو می‌رود، جلو رفتم. همین الان هم سرم پر از فانتزی است.

به اسکار اینیمیشن فکر می‌کنم، داشتن فانتزی اسکار بعد از چند قسمت اینیمیشن کوتاه به نظر مسخره می‌آید، اما من از مسخره شدن نمی‌ترسم. اگر ژولورن نبود، هیچ‌کس به ماه نمی‌رفت. فانتزی و هنر همیشه از علم جلوتر است.

غلط باشیم، کج قد می‌کشیم!

داشتن تحصیلات آکادمیک-درزمنهای که علاوه داریم- بهتر از نداشتنش است. چراکه ما را در محیطی قرار می‌دهد تا صاحب‌نظران از کارمان انتقاد کنند. این روزها اینیمیشن‌سازی در شبکه‌های

به مرور یک ذائقه جدید تولید می‌کنند. من با همین فرمول مجموعه حیات وحش را ساختم؛ یک ترکیب بی‌ربط از اینیمیشن و مستند. اما جواب داد!

راه برو، اگر خسته شدی بدو...

راهی جز جلو رفتن ندارم. خوبی بجههای دهه ۱۳۵۰ این است که متعهد بار آمدند. بچگی ما به وسط دوران جنگ خورد، اما دیدیم حتی وقتی بمب از آسمان می‌بارد، باز هم زندگی- با کمی بالا پایین- مسیر خودش را ادامه می‌دهد.

خیلی‌ها در این دو سال اخیر گفتند علی دیوانه شده. این حرف ناراحتم کرد. روزانه لاقل دو قسمت دیرین دیرین تحويل می‌دادم و ۴-۳ تا کار دیگر (از نویسنده‌گی، طراحی شخصیت، جلسات هماهنگی، جلو بردن کارهای مجله و...) داشتم. نمی‌خواستم و نباید متوقف می‌شدم. کارم را ادامه دادم. همه‌اش خستگی بود و فرست

سندروم سیندرولا

صحبت سندروم مردان شد، گوییم که یک سندروم کارتونی هم برای زنان وجود دارد! افرادی که تصویرشان از خوش‌بختی فقط در ازدواج با یک شاهزاده باقیار و قوتمند است. مجرد می‌گفتهند هم جرقه اولیه سندروم سیندرولا در ذهن دختران است. این تفکر برای مدت‌ها شائس استقلال احساسی و عاطفی داشتن را به همین گونه و با همین تصور از بین می‌برد.

سندروم زیبای خفته

قهرمان این اینیمیشن دختری بود که به خاطر طلسی مدت‌ها به خواب رفت. این اختلال مربوط به خواب طولانی مدت می‌شود. افرادی که زیاد از حد یا بیشتر شبانه‌روز می‌خوابند، تمایل‌شان به خواب افزایش می‌پابد و رفته‌رفته فقط برای استحمام، غذا خوردن و البته مدرسه با سرکار رفتن از خواب بر می‌خیزند و در اولین فرصت به خواب فرو می‌روند. نمی‌دانم شما چند نفر مبتلا به این سندروم را می‌شناسید، اما فکر می‌کنم فراوانی این مورد از موارد بالایی بیشتر باشد!

سندروم راپونزل

راپونزل همان که با موهای بلندش در بالاترین نقطه برجی زندانی بود، اما موهایش را نمی‌خورد. به، برخی از افراد عادت به خوردن موهایشان دارند. این را تصویرهای گرفته شده از گلوله موهای درون برخی معده‌ها و روده‌هایشان می‌دهند؛ زمانی که معده پر می‌شود و درنهایت بیمار برای جراحی نزد پزشک می‌رود!

سندروم پیترین

پیترین پسرچه‌ای بود که با پریان زندگی می‌کرد؛ البته برای سال‌ها جرا پیترین هیچ وقت بزرگ شد؟ نمی‌خواست بزرگ شود؟ این مشکل مربوط به افرادی می‌شود که نه از لحاظ عاطفی بزرگ می‌شوند (یا نمی‌خواهند بزرگ شوند!) و نه در زندگی مسئولیتی برعهده می‌گیرند. فراوانی این سندروم در مردان بیشتر از زنان است.

کردیم تا مدیریت بچه‌ها سخت نباشد و به خاطر مسائل اجرایی سرعتمن را پایین نیاوریم. خلاقیت همیشه در کارهای ادبی و هنری نیست. ماشین‌سازی، صنعت، پزشکی و حتی تهیه کنندگی هم می‌توانند پر از خلاقیت باشند. در واقع اصلاح‌دیرین دیرین بر پایه یک فکر اقتصادی به وجود آمد، اما می‌بینید که بازخورد فرهنگی اش کمتر از بازخورد اقتصادی اش نبود!

ما برای اینکه کار «اسپانسر» بگیرد، مجبور بودیم رضایت مردم را جلب کنیم. سناپریوهای خوب طنز نوشته‌یم، شعارهایی که همیشه همه بدشان می‌آمد را مسخره کردیم، دوبلور بدهه‌گو آوردیم، فاضلاب را به محبت ربط دادیم و آن قدر بازی در آوردم و - واقعاً - آن قدر سخت کار کردیم تا دیرین دیرین به یک انیمیشن محبوب تبدیل شد.

کاری می‌کنم دخترم در ایران بماند

سوئن، فنلاند، ژاپن، آلمان... همه این کشورها پر از امکانات بالا، زیاد و عجیب و غریب هستند. اما من دلیل مقایسه ایران با آلمان را نمی‌فهمم. همیشه فقط غریب‌زیم. کار نمی‌کنیم، اما انتظار بی خود داریم. چه باور بکنید چه نه، اجداد ما در دوره قاجار نسبت به غرب عقب افتادند و اگرچه کورش اسم دهن پرکن و قشنگی است، اما اشتباهات اجداد تقریباً ما با حرف زدن و اسم کورش بکری درست نمی‌شود. ما به خاطر همان اشتباهات محکومیم به بیشتر کار کردیم. زمانی که بازخوردهای دیرین دیرین آمد، من خیلی خوش حال شدم. حسن کردم به اندازه کمتر نمک خوردن یک نفر کمک کردم تا دخترم از ایران نرود؛ لاقل قد همین که چند نفر از خط عابر عبور کنند و فرهنگ ترافیکی اپسیلونی ارتقا بیابد. خنده‌دارترین بازخورد درباره دیرین دیرین درباره زن و شوهری بود که سر یک قسمت به قدری با هم خنده‌ید بودند که یادشان رفته بود قهرنده و می‌خواهند طلاق بگیرند. من دوست دارم حس تأثیرگذار بودن را تجربه کنم. تصور می‌کنم در کشورهایی که پر است از امکانات عجیب و غریب و بالا، ما فقط پشت یک میز شیک می‌نشینیم و غذاهای شیک می‌خوریم، بدون اینکه در چیدن میز کوچک‌ترین سهمی داشته باشیم!

همه چیز درباره انیمیشن

کتاب «همه چیز درباره انیمیشن»، هنرمندان انیماتور را تمام ابزارها و آچه برای شروع طراحی و متخرک‌سازی لازم دارند آشنا می‌کند. نویسنده، مجموعه‌ای از اطلاعات با ارزش درباره ساخت فیلم انیمیشن را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد و در آن از این هنر و تکنیک پیچیده، با زبانی سهل و وسیعی از علاقمندان این رشته، از تهیه کننده تا انیماتور قابل استفاده است. در این کتاب، موضوعاتی مانند: نقش کارگردان هنری، انواع نمادها، لی اوت، تصویرسازی، طراحی کاراکتر، مراحل خلق استوری بورد و ... به صورت قدم به قدم مطرح شده است. نکته مهم این کتاب در مقایسه با برخی از آثار دیگر ترجمه شده در ایران، جامع بودن آن است و این که تقریباً تمامی مباحث مربوط به انیمیشن بهویژه تاریخچه مفصل و جامعی از سیر تحول انیمیشن از ابتدای تا امروز را در بر می‌گیرد.

نویسنده این کتاب ۲۵۲ صفحه‌ای انتشارات سوره مهر هوارد بکرمن بوده و فرناز خوشبخت و مریم کشکولی نیا، ترجمة آن را به عهده داشته‌اند.

دانستان: ساختار، سبک
وصول فیلم‌نامه‌نویسی،
متوجه: محمد گذرآبادی،
هزوس ۱۳۹۱

تئوری‌های فیلم‌نامه در سینمای داستانی، شاهپور
شیبازی، نشر چشم، ۱۳۹۵

انیمیشن از نخستین گامها
نا اعلان، دانشگاه هنر،
بهروز غریب‌پور ۱۳۸۹

اما مدت مشهور شدن در این فضای نسبت طول عمر ما آن قدر هم زیاد نیست. مواظی گاهی نقص تکنیکی، تصویرسازی و ... دارند. باشید...

ابوالحسنی، تجسس خلاقیت مولتی مدیا

اوایل کار، ابوالحسنی پیشنهاد ساخت یک مجموعه انیمیشن را داد و می‌خواست انیمیشن‌ها بدون واپستگی به بودجه‌های سازمانی، خودشان هزینه‌های خودشان را تأمین کنند. کاغذبازی‌های اداری، استوری بورد زدن و ... وقت‌گیر بود. ما می‌خواستیم تعداد بیشتری انیمیشن تولید کنیم و مدت زمان هر قسمت کارمن طوری باشد تا مردم بتوانند در فضای مجازی آن‌ها را ببینند. گروه راهم کم جمعیت انتخاب

مجازی رایج شده. خلاقیت از فریم به فریم بعضی انیمیشن‌ها می‌چکد. بامزه‌اند اما گاهی نقص تکنیکی، تصویرسازی و ... دارند. درباره دیرین این نقد به خود ما هم وارد بود. اما تفاوت ما و هنرجویانی تازه کار در این است که ما خودمان به نقص‌های کار آگاهیم و آگاهانه به خاطر صرفه اقتصادی، زمانی و حتی نزدیک شدن به فضای زندگی روزانه مردم، از ادبیات شفاهی، تکنیک‌های ساده و کمی شلختگی و شتابزدگی استفاده می‌کنیم.

هنرجوی تازه کار اگر از اول بخواهد مثل ما رفتار کند، فرصت درست قد کشیدن و داشتن تهیه کنندگان کاربلد را از دست می‌دهد. خلاقیت فضایی مجازی بامزه است،